ENTREVISTA A BLIXA BARGELD

ANDREA CANIGOLI

Integrante de la Banda Alemana de Música Industrial Einsturzende Neubauten
HECHA POR ANDREA CANIGOLI EN 1992

FUNDAMENTOS

Comencemos por el principio: ¿ porqué formaron la banda?

Comenzó porque alguien me ofreció tocar en un club. El concierto era el 1 de abril de 1980; me pidieron encontrar un nombre para ese grupo que debía ser formado todavía, para hacer anuncios del evento, yo le dije Eintürzende Neubaten. Llamé a algunos amigos Andrew, y dos chicas Beate y Gudrun. Gudrun luego se fue y después de un tiempo Beate también. Después encontramos a Mufti que vive en Hamburgo, luego Alex y finalmente Mark; así quedamos en cinco. La primera vez que nos encontramos me dijiste que elegiste el nombre de E.N. por que en aquel periodo te sentías de ese modo...

¿En serio? Probablemente te dije algo más complicado: E.N. fue solamente el primero que me vino en mente. Pero hemos contado muchas historias al respecto, no pienso que deba haber una versión definitiva.

¿Cuándo comenzaron a tocar instrumentos "no ortodoxos"?

Seguramente la idea no apareció de la nada, fundamentalmente no teníamos dinero suficiente para comprar instrumentos "verdaderos". En realidad pensamos que los instrumentos no son el factor más importantes de los E.N. Nosotros creemos que lo más importante es nuestro modo de hacer música. La idea no apareció como si, por ejemplo, un artista se sentase a pensar: ¿qué puedo hacer que nadie haya hecho antes que yo? Sucedió solo que no teníamos instrumentos tradicionales. La verdad es muy simple.

Tenían solo una guitarra desbastada. ¿Sabes que la Mute Records te describe como el visionario de E.N. y como una especie de mago de la guitarra?

(sonriendo) yo soy un anti mago de la guitarra. No me gusta tocar la guitarra. Para mí es un desafío, porque debo encontrar el modo de hacerla sonar sin tocarla.

¿Tuvieron alguna experiencia musical previa a los E.N.? ¿Jamás estuviste envuelto en algún tipo de escena como la punk?

Mufti y Mark formaban parte del mismo grupo "Abwarts". Yo tuve una breve historia con un grupo punk, pero no fue muy importante en mi vida. Cambiábamos seguido nombre. La única cosa importante es que allí comence a cantar. Eran solo un grupo de chicos cinco años más jóvenes que yo, que me pidieron de cantar con ellos solo por mi aspecto.

O sea que comenzaste a cantar por caso. ¿Nunca estudiaste canto?

Nunca

Pero fuiste trabajando mucho sobre tu voz...

Esta mejorando. No creo de ser un gran cantante en el sentido clásico o rock de la palabra. Logro a hacer cosas muy inusuales con mi voz. Conozco mis límites. Sé que no puedo hacer lo que hace Nick Cave. No es que puede hacer él lo que hago yo (ríe).

¡También Nick dijo una vez que no era buena, y que cantar para él era como ser un virtuoso con una guitarra de cinco dólares!

(Sonríe) ¿En serio lo dijo? Igualmente la capacidad de contralor su voz esta mejorando. Sabiendo de no ser un gran cantante estoy interesado en aprender técnicas para cantar más allá de los límites del cantar.

¿Qué tipo de música los inspiró en el pasado y en la actualidad?

Estoy influenciado de la música que detesto.

Dame un ejemplo.

¿Un ejemplo de lo que odio? ¡Mmmmh...! Sabes la mayor parte de la música que escuchas es música que no quisieras escuchar. Estás obligado a escucharla en los restaurantes, en el taxi, en locales estúpidos... yo escucho con atención la música que no me gusta y analizo aquello que no me gusta. No es un problema de estilo. Yo odio la música por lo que representa, el grupo social, el background cultural, el marketing... Algunas veces miro MTV solo para ver aquello que odio. Es útil tomar apuntes sobre aquello que no quisiera ver jamas en un vídeo de E.N.

Ustedes hicieron un hermoso film "Halber Mensch". ¿Cuándo hicieron la música ya tenían en mente el film?

Fueron dos cosas distintas. Nosotros elegimos al director, Sogo Ishi, y él eligió el título. Es verdad "Halber Mensch" es muy hermoso. ¿De quién fue la idea de hacer participar a la compañía de danza Butoh, que aparece en film?

Sogo eligió Byokko Sha, la tigre blanca, nosotros queríamos algo de ese género para "ZNS". Amamos a los Butoh; incluso yo participé del film "just visiting the planet" una especie de documental sobre Kazuo Ohno (el fundador de la danza Butoh).

GENIALE DILLETANTEN

Los primeros años 80 en Berlín son hoy considerados como un periodo legendario de la música...

Había un óptimo clima creativo.

De tantos grupos ustedes fueron los únicos en llegar a la fama...

Éramos infames (juego de palabra en inglés). Más que tener suceso, el nombre de la banda y aquello que hacíamos se convirtió rápidamente en infame. Pero no nos iba muy bien fuera del muro de Berlín; esta tenía un clima creativo floreciente. Tocar fuera de Berlín era hasta peligroso para nosotros. Yo no había dejado Berlín antes del grupo y no tenía idea de lo distinto que eran las cosas fuera de Berlín. Incluso si íbamos a Hamburgo podíamos notar que la mentalidad allí era mucho más cerrada, se tenía que hacer música punk o no se era nada. La primera vez que tocamos fuera de Berlín tuvimos que luchar para evitar lo peor. Hicimos un tour con otros grupos durante un mes y tuvimos que defendernos en la mayor parte de los lugares. Incluso no tocamos para nada en Alemania en el periodo 1983-1985.

En aquel periodo eran ya conocidos en otros países.

En efecto, pudimos tocar en el exterior y firmamos incluso con un sello inglés.

Quisiera saber algo sobre el festival "Geniale Dilettanten". Como sabes, es todavía famoso a 12 años de distancia. Todos piensan que fue el ápice de la escena berlinesa.

Soy de la opinión que no es una cosa de gran importancia. ¿Sabes cómo nació la cosa? Yo tenía un negocio el "eisengrau" (grillo de hierro) había cosas de segunda mano, vitaminas, casetes. Muchos amigos pasaban cada día por allí y se convirtió en punto de encuentro. Un día fui con un pin hecho por mí que tenía escrito "ich bin ein geniale dilletant" (yo soy un aficionado genial). Sucedió que pasó por el negocio Wolfgang Müller, el líder de la banda Todliche Doris, Vio el pin y quedó fascinado. Comenzó a hablar de sacar algo de aquel concepto y comenzó a propagandarlo. Algunos meses más tarde organizamos el "Festival Genialer Dilletanten" en el Tempodrom, con un montón de gente. Todos podían tocar de 5 a 20 minutos, fueron 20 grupos en una sola noche. Estaban E.N., Todliche Doris, Mania D, Christianef y tantos otros, muchos de ellos olvidados con el tiempo. La prensa apreció mucho el evento, a través del nombre efectista del festival, para ellos fue muy positivo. Pudieron dar un nombre a un montón de cosas que antes del festival no lo

tenían. Había un montón de cosas que no se podían describir por que ya no eran punk o new wave u otros géneros. La verdad que la leyenda con respecto a esto es más grande de lo que realidad sucedió. No había una organización, no teníamos un manifiesto... aunque después sí hicimos un libro. Todavía pienso que el festival en sí no fue nada de importante. Todo fue un "coup de presse".

Nuestra música no son más las notas, ni siquiera es importante qué tipo de sonidos sean, es importante lo que es y que forma parte de esto. La máquina funciona y nosotros somos sus rehenes. En una nota hay lugar para dos tonalidades: una alta (el ruido del sistema nervioso en actividad) y una baja (la de la sangre que corre) o viceversa. Nosotros no cometemos más errores, no repetiremos nada a ventanas cerradas, gríteenle a la muerte. Esto es más que justo.

BLIXA BARGELD Berlín 1982 Genilae Dillettanten

HUNTERS AND COLLECTORS

Se dice que normalmente no prueban sonido antes del concierto...

Sí, no probamos nunca. Lo hicimos solo un par de veces en más de 10 años.

¿Tienen algún método compositivo específico?

Todo es posible. Generalmente solo nos reunimos y comenzamos a tocar.

Es extraño pero generalmente sus discos parecen albums conceptuales, como si hubiera una conexión entre las canciones.

En la mayoría no hay ninguna conexión. La idea que tengo de un álbum conceptual es que alguien elige, por ejemplo, escribir 12 canciones con respecto a los deportes acuáticos, o solo canciones cortas. Concept álbum significa que hay un concepto incluso antes que se inicie a grabar. Nosotros simplemente empezamos a trabajar sobre el material, y a un cierto punto aquello que terminará siendo la canción sale a la palestra, entonces nosotros tomamos cierta dirección. Generalmente tomamos apuntes de estas direcciones para encontrar un título provisorio. Es el caso de "zeichnungen des patienten O.T.", el título provisorio era hunters and collectors (cazadores y coleccionistas), porque estábamos buscando sonidos y materiales para usar como instrumentos más de lo que lo habíamos hecho hasta ese momento. En realidad ese fue nuestro ápice en el usar objetos en lugar instrumentos. "Zeichnungen" fue una suerte de explosión en la historia de nuestros trabajos. Al comienzo iniciamos con una batería y otras cosas; en el momento en que hacíamos Kollaps, tuvimos un "concepto" (que probablemente fue nuestro único concepto) ¡A cagar la batería! Decidimos de no usar más la batería y en su lugar solo metal. Después de un par de años comenzamos a trabajar sobre "Zeichnungun" sin usar instrumentos normales; usamos absolutamente todo. Cuando nos dimos cuenta de que estábamos usando tantos instrumentos extraños inventamos el título Hunters and Collectors, porque estábamos a la caza de sonidos y recogíamos materiales, objetos de todo tipo. Puedo decir que "Haus der lüge" no tenía ningún concepto, mas allá de "juntémonos a grabar lo suficiente para hacer un disco". El hecho sorprendente es que el público y la prensa lo han catalogado como nuestro trabajo más homogéneo.

¿REYES DEL INDUSTRIAL ROCK?

¿Los molesta aquellos que definen su música como "industrial?".

Estoy en verdad cansado. Debo contar continuamente la historia de la música industrial. Especialmente en EE.UU. llaman industrial a todo aquello que no es rock puro y simple. La historia es que Genesis P Orridge y Peter Cristhopherson formaron una banda llamada Throbbing Gristle y definieron a su música como industrial. Después crearon

también un sello discográfico, Industrial Records. Es fácil entender entonces que se deba llamar industrial a la música de T.G. y a la de los artistas que graban en ese sello, no así la de E.N. Si la gente tiene necesidad de catalogar nuestra música me temo que no los puedo ayudar. Si pudiese elegir me gustaría que me llamasen músico contemporáneo, pero lo que nosotros hacemos, en realidad está entre los dos polos, el del rock y el de la contemporánea.

Es ya difícil definir lo que el rock sea.

Se dice que el rock es algo bueno en los años pares y malo en impares. Estamos en 1992 así que debe ser algo bueno.

¿Cuál es vuestra relación con la música contemporánea? Los E.N. no son ciertamente un grupo de rock.

El modo en que la banda está puesta en el mercado, nos convierte automáticamente en un grupo de rock. Hacemos tours, tenemos problemas con la amplificación, compartimos el escenario con otras bandas, en el mismo lugar, y esencialmente para el mismo público. Todo esto hace de nosotros una banda de rock. Una vez Lou Reed decidió hacer un disco de música contemporánea "Metal Machine Music"; fracasó completamente. En la tapa no quería una foto de sí mismo, como no es común en un disco de clásica contemporánea. Pero sabes cómo es la tapa del disco, está Lou Reed con lentes oscuros y luces láser salen detrás de su espalda, una cosa totalmente inapropiada para el disco, que fue comercializado por la casa discográfica como los discos anteriores de Reed. A nosotros estas cosas no nos suceden, pero no podés saltar fuera del negocio haciendo un distinto tipo de música. Fundamentalmente es el producto lo que forma tu categoría, no la música. Si firmas un contrato como músico de rock, sos automáticamente un músico de rock. Toda la industria pop-rock maneja sustancialmente packaging, no venden el contenido sino el packaging.

¿Pensás en serio que su público esté dentro de la media?

Lo pienso en serio. Si solo fuéramos considerados distintos estaría contento. Creo que los E.N. son grandes como consecuencia del 95% de mierda que nos rodea. Estoy realmente contento con toda la basura que se publica cada día. Estoy agradecido y feliz por que esto me da la posibilidad de reaccionar, la posibilidad de hacer algo distinto a lo de ellos.

Hay personas que jamás escucharían E.N., Uds. están trabajando mucho para el teatro. ¿No pensás que tocar en teatros o en lugares similares podría ser peligroso? Quizás la gente va a verlos como si se tratase de fenómenos de circo.

Cierto. En el ápice de nuestro suceso comercial estuvimos cerca de convertirnos en fenómenos de circo. Sospecho que mucha gente venía solo para vernos incendiar el palco, destruir cosas... tuvimos que terminar con eso, porque satisfacer así las expectativas del público era muy peligroso para nuestro proceso creativo.

En el libro Hor mit schenerzen (escucha con dolor) he visto reproducciones de algunos artículos con respecto a sus performaces en el famoso Hamburg schauspielhaus; daban al público protecciones para sus oídos y había un dibujo que mostraba cómo todo el público usaba esta protección; al contrario, había una foto y se podía ver claramente que ninguno las utilizaba.

Querían el escándalo. Nos quisieron enganchar con esto. Nos costó un año. Tuvimos que cancelar un tour japonés y uno americano, Pero finalmente fuimos bien pagados, y estabamos necesitados de dinero. Nos pagaron más de mil marcos al día por cabeza. Y si ves como estamos ocupados ahora con el teatro, puedes entender que fue un paso importante. Cuando me mandaron el guión de la obra, me di cuenta enseguida de que era mala. Pero vivía donde los muebles ya habían sido y tenía que

dejar el departamento la semana entrante, no podía hacer llamados telefónicos porque no había pagado la boleta. Estar allí sentado y decir "no la quiero hacer porque el guión es malo" hubiera sido algo estúpido. No hubiera tenido más alternativa que trabajar 4 días a la semana en un bar para sobrevivir, o si no tocar en un mal espectáculo teatral por 1.500 marcos ¡al día! Primero lo rechacé, después observando mi situación, acepté, decidí que era mejor que vivir detrás de la barra de un bar. Probaron desesperadamente de montar un escándalo con el pretexto de la música de E.N. La comedia fue destrozada por los críticos, les gustaba solo la parte de los E.N.. Es típico de Europa especialmente en Alemania: podes obtener mucho dinero si estás metido en uno de estos proyectos, porque reciben increíbles subsidios del estado. A veces esto es muy útil porque dan estos subsidios a óptimos trabajos, que de otro modo no se podrían hacer. Esto ayuda a que el teatro no deba trabajar sobre la base de las ganancias.

Desde ese entonces están muy metidos en proyectos teatrales...

Lo está sobre todo Mufti. Yo escribí música para el teatro solo una vez, y una vez estuve comprometido con un espectáculo de teatro-danza. No fui nunca un gran apasionado de la danza, pero quizás era un buen punto de partida; me pidieron también de escribir poesías y elaborar la coreografía. Como no era experto salió una cosa dificilísima de bailar, incluso para los bailarines profesionales.

Bueno, te voy a hacer la más típica de las preguntas: muchos piensan que E.N. sean amigos de la destrucción y lo deducen del mismo nombre de la banda.

(Sonriendo) ¡Oh! si es la pregunta típica. Qué decir del nombre. Einstürzende Neubaten en alemán significa "edificios nuevos que se derrumban" y no se refiere a la destrucción. Puedo explicar brevemente el nombre; en Alemania los edificios construidos antes de la primera guerra mundial son llamados Altbauten (edificios viejos) y aquellos edificios construidos después Neubaten (edificios nuevos). Un edificio nuevo que se derrumba es un edificio construido después del 45 que se derrumba y esto sucede más seguido con los Neubaten que con Altbauten. Este edificio donde vivo es un Altbau y esta hecho de ladrillo, los neubaten (edificios nuevos) están hecho de cemento armado. La técnica del cemento armado está basada sobre estáticas negativas. Meten acero dentro de cemento y el acero se adhiere y queda en el lugar por el peso que lo domina. Si sacas el peso que tiene sobre sí, el edificio se derrumba solo. Algunas veces sucede que los materiales usados para la construcción se corrompen. En Alemania llaman a eso fatiga del material, quizás por agua o herrumbre, y por vía de un sedimento estructural, la estática negativa no funciona más y el edificio se derrumba solo. Para derrumbar un edificio no se necesitan fuerzas externas. Pero probablemente hay gente que no quiere oír hablar de esto. Quizás sea cierto, hay gente que continua acusándolos de "filosofía negativa"...

Lo sé, puedes imaginar perfectamente que "destrucción" es la pregunta estándar... así que era común que citase dos cosas, al final de los 60, durante un talk show, alguien le preguntó a Jimi Hendrix sobre sus espectáculos "destructivos": él musitó algo, como solía hacer, y después dijo "me debo levantar todas las mañanas". La otra cita proviene Walter Benjamin, el crítico alemán que escribió un ensayo sobre el "carácter destructivo". Las primeras frases del libro dicen: "El carácter desctructivo tiene un carácter alegre y amigable, conoce el medio para crearse su espacio". En cierta forma explica cuando la gente esté equivocada al hablar de nuestra "filosofía negativa". Yo pienso, y cualquier

persona pensante puede estar de acuerdo, que la destrucción es absolutamente necesaria para crear espacio. Es así.

Seguramente sabes que hay gente que se asusta durante sus performaces. No por vía del fuego o de los martillos neumáticos, sino por medio del espectáculo en sí. Pero estoy seguro de que hay mucha ironía en lo que E.N. dice y hace, es claro, basta con ver la tapa de "Kollaps" que es una parodia de "Ummagumma" de Pink Floyd.

Lo sé. La gente siempre tiene miedo de aquello que no conoce. Es un normal fenómeno sociológico. Sobre todo en música, dale algo que no habían escuchado previamente y la ponen bajo la etiqueta de "depresivo".

Es un hecho que hablas muy seguido sobre "el fin" , tenes un modo particular de hacerlo, pero no hablas muy seguido del "comienzo" piensa solo en Kalte sterne.

Sí, era muy joven (ríe).

Ahora pensás que era una suerte de punto de vista "romántico"...

Preferiría no hablar, porque fui criticado demasiado... sé que no me estás criticando, pero... Especialmente en los primeros tiempos de la carrera de E.N. fui criticado tanto por vía de esta "filosofía negativa" que estoy podrido. No sé mas qué cosa decir al respecto. Recordá que algunas de las cosas que he dicho y escrito, las dije o las escribí 12 años atrás, para mí es difícil saltar tanto tiempo atrás y seguirlas. Siempre dije que la filosofía de E.N. es amigable, no muy sociable, pero en verdad amigable.

